

Unstable Media (paula roush, Margarida Carvalho, Ana Carvalho & Sofia Ponte), *Unstable Media, constructions and disruptions*. In Portuguese Small Press Yearbook 2017, Catarina Figueiredo Cardoso & Isabel Baraona (eds), Portuguese Small Press Year Book, Lisbon 2017

UNSTABLE MEDIA, CONSTRUCTIONS AND DISRUPTIONS

MEDIA INSTÁVEIS

Unstable Media is an art collective that acts through variable means and susceptible to disappearance. The topics of the conversations that we have held for about three years, online and in person, focus on specific artistic practices that interest us, the classes we prepare and teach (we are all university lecturers) and the various projects we take part in.

As the Unstable Media collective, our activity focuses on developing participatory artistic and curatorial strategies, seeking not only to provoke but also to investigate the complexity of these relationships. The starting point of the artistic projects we have been carrying out calls for the study of exhibition, documentation, and archive models. We work together because we have different perspectives and that enriches us. To this day we have been able to take advantage of the different viewpoints constructively. For this reason, we went ahead with a curatorial program made up of three group exhibitions bound by two common elements: all exhibitions assume the scarcity of material means as both a conditioning and creative element, and all exhibitions result from an invitation to Portuguese and foreign artists, who develop multidisciplinary and participatory artistic practices.

In 2016 we held the exhibition *Do It Yourself – Art by Instruction*⁵ at Sput&Nik The Window, Porto. In 2017 we organized the exhibition *The Book Dispersed*⁶ running concurrently at the Casa das Artes and at Sput&Nik The Window, in Porto. We are planning the third and final exhibition for 2018.

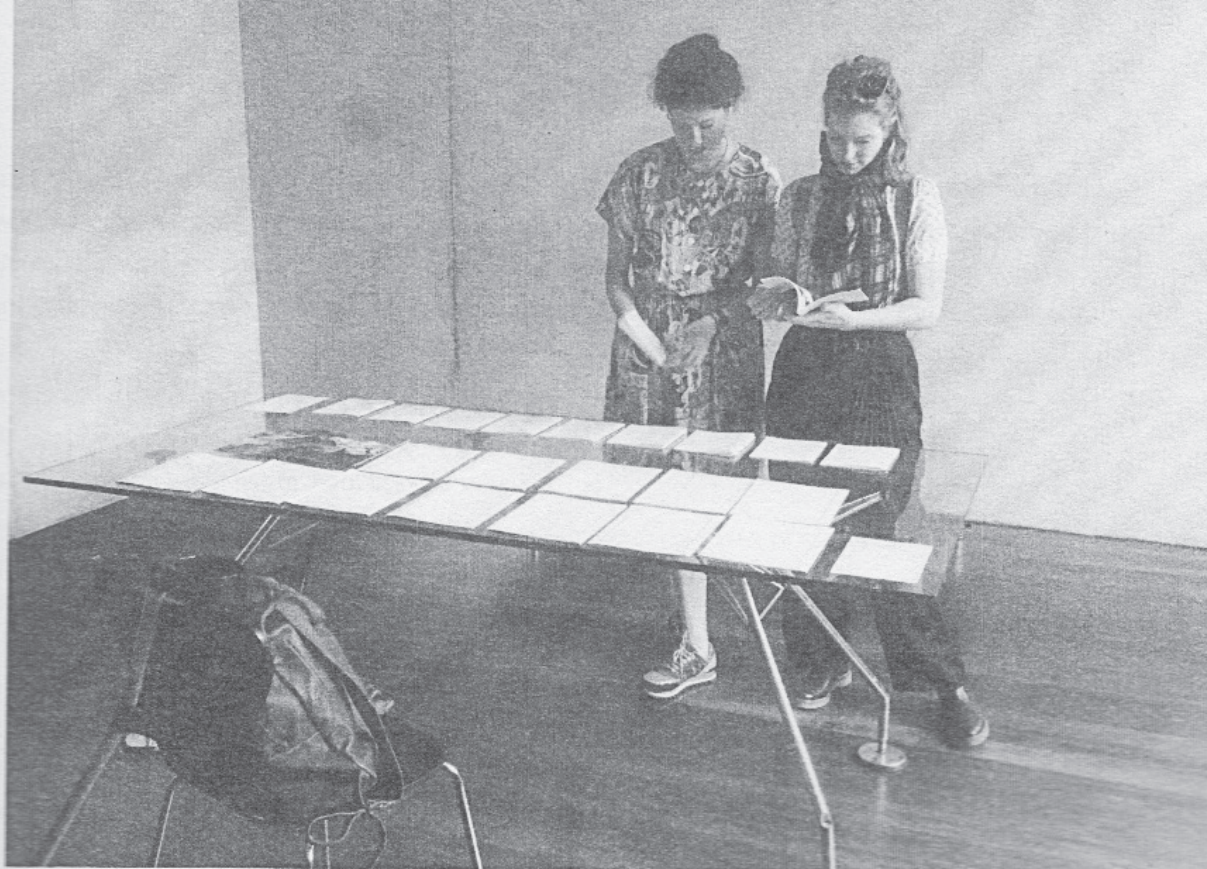
With these exhibitions, our aim has been to work with the least conventional and lesser-known segments of contemporary art and explore curatorial functions. The curatorial activity, as we understand it, varies between pulling apart the inherited visual regime, questioning how things are organized to be seen, as well as the conditions in which we see them, establishing the representation of a theme/narrative/concept and materializing it by inserting it in its context.

In the exhibition *Do It Yourself – Art by Instruction*⁷ we have assembled a set of instructions created by artists, stressing the conceptual and participatory dimensions and gender approach, prioritizing work created by women. Each artist developed their work, many of which taking the form of visual and imaginary gestures available to the audience's interpretation and interaction, invoking its dematerialization. As a work of art, the instruction-rule(s) can be understood as an order, a way of organizing a certain time and

⁵ With instructions by Livia Flores, Mónica de Miranda, Daniel Moreira, Susana Pedrosa, Inês Ponte, Patrícia Portela, João Ricardo, paula roush, Luísa Salvador, Susana Mendes Silva, Adriana Tabalipa, Rui Torres, Nuno Ferreira and Marta Wengorovious.

⁶ With bookworks by Beatriz Albuquerque, Patrícia Almeida & David-Alexandre Guéniot, Ana Alvim, Isabel Baraona, Ricardo Basbaum, Stanislav Brisa, Jessica Brouder, Catarina Figueiredo Cardoso, Isabel Carvalho, Paulo Catrica, Julie Cook, Ana Efe, Os Espacialistas, Inês M. Ferreira, Ana Fonseca, Andrea Inocência, Calum F. Kerr, Sharon Kivland, Tanja Lažetić, Lara Gonzalez, Dejan Habicht, Michael Hampton, Teresa Huertas, Catarina Leitão, Ana Madureira, Fernando Marante, Daniela de Moraes, Eugénia Mussa, Eva-Maria Offermann, Andreia Alves de Oliveira, José Oliveira, Susana Paiva, Tadej Pogacar, Pedro Proença, Carla Rebelo, Eduardo Sousa Ribeiro, Mireille Ribiére, Sara Rocio, Ana João Romana & Susana Anágua, paula roush, Ana Santos, Manuela São Simão, Kim Svensson, Francisco Tomsich, Filipa Valladares & Maria do Mar Fazenda, Francisco Varela, Rodrigo Vilhena, Emmanuelle Waeckerle and Gillian Wylde.

⁷ The title of the exhibition in Portuguese is "Faz tu Mesmx – Arte por Instrução". We have placed the letter x to eliminate the gender of the word.

Reproductions I Domobaal editions (2012) de Sharon Kivland na exposição *O Livro Disperso* (2017), Casa das Artes, Porto. Foto: Media Instáveis.

Reproductions I Domobaal editions (2012) by Sharon Kivland in the show *The Book Dispersed* (2017), Casa das Artes, Porto. Photo: Unstable Media.

Reproductions I Éditions Domobaal (2012) de Sharon Kivland dans l'exposition *Le Livre Dispersé* (2017), Casa das Artes, Porto. Photo : Media Instables.

space that allows for it to be put into practise and therefore, be materialized. In view of the conceptual shift of cognitive capitalism, we considered that art by instruction occurs in a society where the circulation of words, images and desires in global information networks is intense, and participation has been celebrated as its model of expansion and value production.

Historically, several women artists have addressed questions relating to the distribution of art and audience participation. In a similar fashion, *Do It Yourself – Art by Instruction* put forward artistic practices emphasizing mutuality, empathy and dialogue, thus enabling new relations to emerge in the space shared between the artworks, the artists and the public, calling for an emancipatory reception that seeks to distance itself from the fetishistic value of visibility.

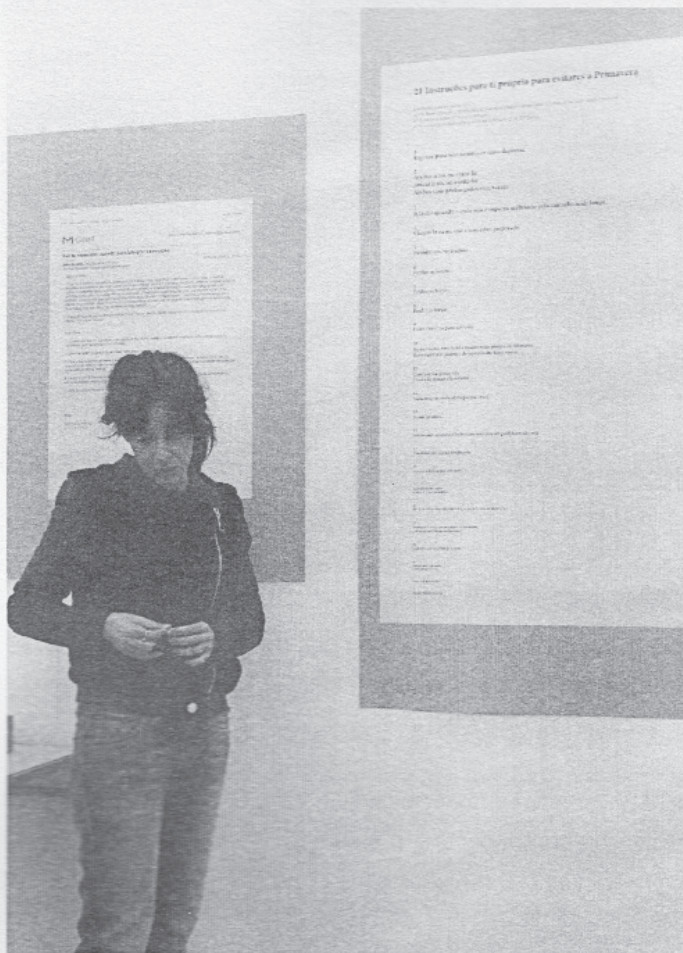
From this experience we gradually progressed to an exhibition that would come to be entitled *The Book Dispersed*⁶¹. In this exhibition we focused on the audience interested in presenting artist's publications, stressing the complexity of this practice today. The exhibition is inspired by the concept of the 'dispersed museum' introduced by Charles Esche, a curator who understands that one of the greatest challenges art museums face today is that of not only displaying the culture from a certain period, but to intervene in the public sphere in a more meaningful way, for example, by encouraging the intersection of their collections with artistic practices that wish to establish a political position for the future.

In the 1960s and 1970s the artists' book came to be viewed an alternative platform for exhibition, more democratic, freer from commercial and/or institutional control, and accessible in the private sphere. With the development of digital technology and the rise of the internet, it would be expected that books would

⁶¹ The title of the exhibition in Portuguese is "O Livro Disperso".

become less relevant as a medium for artistic expression. Yet this has not been the case. Digital technology has indeed made it easier and less costly for artists to produce and distribute their work worldwide which certainly is a positive aspect. However, given its creative potential, couldn't the artists' book also provide a format that not only challenges exhibition norms, but also contributes towards reinventing them?

In a sense, the exhibition *The Book Dispersed* hopes to contribute to the construction of an idea of

"Fim do ser" (2016) de João Ricardo (à esquerda) e "21 Instruções para ti própria para evitar a Primavera" (2016) de Patrícia Portela (à direita) na exposição *Faz Tu Mesmx— Arte Por Instrução*, Sput&Nik The Window, Porto (2016). Foto: Media Instáveis.

"End of Being" (2016) by João Ricardo (left) and "21 Instructions for yourself to avoid spring" (2016) by Patrícia Portela (right) in the show *DIY – Art By Instruction*, Sput&Nik The Window, Porto (2016) Photo: Unstable Media.

«Fin de l'être» (2016) par João Ricardo (à gauche) et «21 Instructions pour toi-même pour éviter le printemps» (2016) par Patrícia Portela (à droite) dans l'exposition *Fais le toi-même – Art par instruction*, Sput&Nik The Window, Porto (2016). Photo : Media Instables.

contemporary art more in sync with current values, implying ways to circulate critical ideas that disrupt the current logic of the more conventional art spaces. To that end, through the possibility of transience of arts and under the exploratory perspective of artistic practices that extends to the artist's text and publication, we have invited a group of artists to contribute with projects of this nature. We assembled works in two venues in Porto, to create a symbolic and common space devoted to reading, thinking, and discussing the multiple practices presented in the objects produced by the artists.

In Casa da Artes, a building designed in 1981 by architect Eduardo Souto Moura, a relational space was created which brought about an interaction with the physical space and with the publications as a sort of social experience, removing the artwork from its protective frame of uniqueness; and at Sput&Nik The Window, a private house belonging to a family of artists, we hosted the works demanding a more restrained interaction from visitors, suggesting another type of poetic experiences, closer to the context of the white cube

With the exhibitions we have organised we sought to create spaces for action and creation, places full of trial and error. Above all, this has been a challenge we set for ourselves and a test to our capacity to materialize our ideas. For this reason, we consider an exhibition as an unstable place, a space more open than closed.

media-instaveis.tumblr.com

* Translation by the authors.

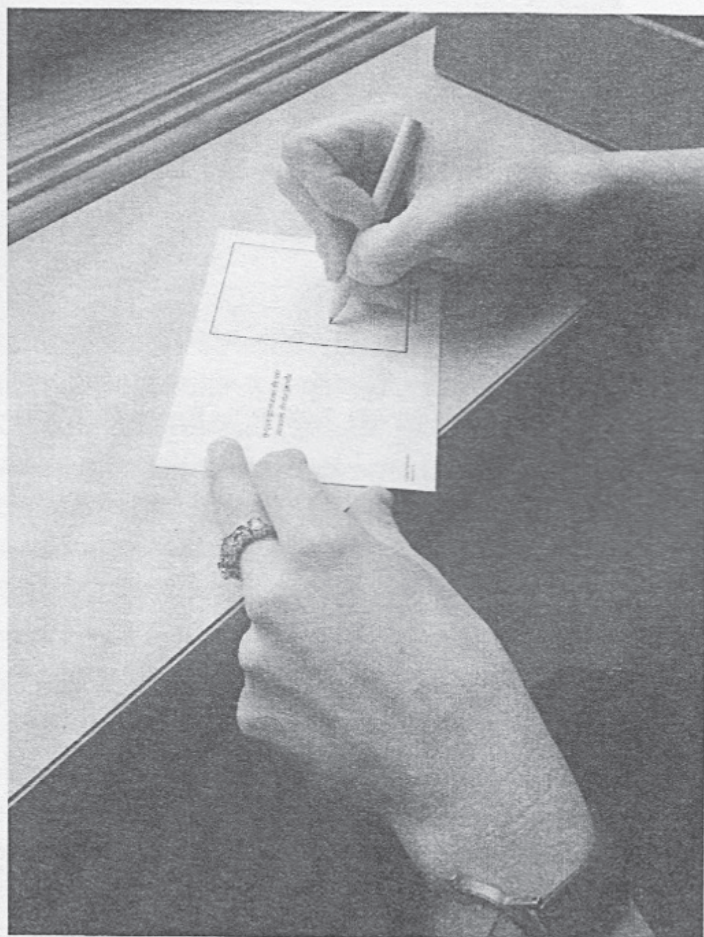
MEDIA INSTÁVEIS, CONSTRUÇÕES E DISRUPÇÕES

MEDIA INSTÁVEIS

Media Instáveis é um coletivo que atua através de meios variáveis e sujeitos a desapareição. Os temas das conversas que mantemos, *online* e presencialmente, desde há cerca de três anos, incidem sobre alguns segmentos de práticas artísticas que nos interessam, as aulas que preparamos e lecionamos no ensino superior e os vários projetos em que vamos participando.

Como coletivo Media Instáveis, a nossa atividade tem incidido sobre o desenvolvimento de estratégias artísticas e curatoriais participativas procurando não só provocar, mas também investigar a complexidade destas relações. O estado liminar dos projetos artísticos que temos vindo a realizar convoca o estudo de modelos de exposição, documentação e arquivo. Trabalhamos juntas porque temos perspetivas diferentes e isso enriquece-nos. Até hoje temos conseguido aproveitar as diversas visões de uma maneira construtiva e por isso avançámos para um ciclo de curadoria constituído por três exposições coletivas que têm dois elementos em comum: todas as exposições assumem a escassez de meios materiais como um elemento simultaneamente condicionador e criativo e resultam de um convite dirigido a artistas portugueses e estrangeiros, que desenvolvem sobretudo práticas artísticas multidisciplinares e participativas.

Em 2016 realizámos a exposição *Faz tu Mesmx — Arte por Instrução*³ na Sput&Nik The Window, Porto, em 2017 realizamos a exposição *O Livro*

"O que gostavas de ver através desta janela" (2016) de Luísa Salvador na exposição *Faz Tu Mesmx— Arte Por Instrução*, Sput&Nik The Window, Porto (2016). Foto: Media Instáveis.

"What would you like to see through this window" (2016) by Luísa Salvador in the show *DIY – Art By Instruction* at Sput&Nik The Window, Porto (2016). Photo: Unstable Media.

"Que veux-tu voir à travers cette fenêtre" (2016) par Luísa Salvador dans l'exposition *Fais le toi-même – Art par instruction*, Sput&Nik The Window, Porto (2016). Photo : Media Instables.

³ Com instruções de Livia Flores, Mónica de Miranda, Daniel Moreira, Susana Pedrosa, Inês Ponte, Patrícia Portela, João Ricardo, paula roush, Luísa Salvador, Susana Mendes Silva, Adriana Tabalipa, Rui Torres e Nuno Ferreira, Marta Wengorovious.

Vista da performance "Fazer dançar o desenho do espaço em si mesmo" (2016) de Marta Wengorovius, na exposição *Faz Tu Mesmx— Arte Por Instrução*, Sput&Nik The Window, Porto (2016). Foto: Media Instáveis.

View of Marta Wengorovius performance "Making the space's drawing to dance in itself" (2016) at the opening of the show *DIY – Art By Instruction* at Sput&Nik The Window, Porto (2016). Photo: Unstable Media.

Vue de la performance de Marta Wengorovius "Faire por danser le dessin de l'espace en soi" (2016), dans l'exposition *Fais le toi-même – Art par instruction*, Sput&Nik The Window, Porto (2016). Photo : Media Instables.

*Disperso*⁴ simultaneamente na Casa das Artes e na Sput&Nik The Window, no Porto. Em 2018 contamos desenvolver a terceira e última exposição deste ciclo.

Pretendemos com estas exposições dar a conhecer segmentos de arte contemporânea menos convencionais e menos conhecidos, e explorar as funções da curadoria. No nosso entender, a atividade curatorial varia entre desmontar o regime visual herdado, aprofundar como as coisas são organizadas para serem vistas, bem como as condições em que as observamos, estabelecer a representação de um determinado tema/narrativa/conceito e materializar essa representação inserindo-a no seu respetivo contexto.

Na exposição *Faz tu Mesmx — Arte por Instrução* reunimos um conjunto de instruções criadas por artistas, colocando a ênfase simultaneamente na dimensão conceptual e participativa bem como numa abordagem de género, dando prioridade a obras criadas por mulheres. Cada artista desenvolveu o seu trabalho convocando a desmaterialização das obras, sendo que muitas delas se consubstanciaram em gestos verbais e imaginários passíveis de interpretação e execução pelo público. A instrução-regra(s), como obra, pode ser entendida como ordem, forma de organização de um determinado tempo e espaço e permite ser posta em ação e ser, portanto, concretizada. Considerámos que perante a viragem conceptual

4 Com trabalhos de Beatriz Albuquerque, Patrícia Almeida & David-Alexandre Guéniot, Ana Alvim, Isabel Baraona, Ricardo Basbaum, Stanislav Brisa, Jessica Brouder, Catarina Figueiredo Cardoso, Isabel Carvalho, Paulo Catrica, Julie Cook, Ana Efe, Os Especialistas, Inês M. Ferreira, Ana Fonseca, Andrea Inocêncio, Calum F. Kerr, Sharon Kivland, Tanja Lažetić, Lara Gonzalez, Dejan Habicht, Michael Hampton, Teresa Huertas, Catarina Leitão, Ana Madureira, Fernando Marante, Daniela de Moraes, Eugénia Mussa, Eva-Maria Offermann, Andreia Alves de Oliveira, José Oliveira, Susana Paiva, Tadej Pogacar, Pedro Proença, Carla Rebelo, Eduardo Sousa Ribeiro, Mireille Ribiére, Sara Rocio, Ana João Romana & Susana Anágua, paula oush, Ana Santos, Manuela São Simão, Kim Svensson, Francisco Tomsich, Filipa Valladares & Maria do Mar Fazenda, Francisco Varela, Rodrigo Vilhena, Emmanuelle Waeckerle e Gillian Wylde.

do capitalismo cognitivo, a arte por instrução decorre numa sociedade de circulação intensa de palavras, imagens e desejos nas redes globais de informação que consagraram a participação como o seu modelo de expansão e de produção de valor.

Em termos históricos, foram várias as artistas mulheres que salientaram questões ligadas à distribuição da arte e à participação da audiência. *Faz tu Mesmxx* propôs, nessa tradição, práticas artísticas que enfatizam a mutualidade, a empatia e o diálogo, fazendo assim emergir novas ligações no espaço partilhado entre as obras, as artistas e o público, apelando a uma receção emancipadora que procura distanciar-se do valor fetichista da visualidade.

A partir dessa experiência avançámos gradualmente para uma exposição que se viria a intitular *O Livro Disperso*. Nesta exposição incidimos sobre o público interessado na apresentação de publicações de artista, acentuando a complexidade desta prática no momento atual. A exposição inspira-se no conceito do 'museu disperso' proposto por Charles Esche, curador que entende que um dos maiores desafios atuais dos museus de arte é o de não se limitarem a mostrar a cultura que existiu numa determinada época, mas sim o de intervir na esfera pública de uma forma mais significativa, incentivando, por exemplo, o cruzamento das suas coleções com práticas artísticas que desejam marcar uma posição política para o futuro.

Nas décadas de 1960 e 1970, o livro de artista começa a ser entendido como uma plataforma de exposição alternativa, democrática, mais livre de apropriação comercial e / ou institucional e acessível na esfera privada. Com o desenvolvimento da tecnologia digital e o consequente progresso da *internet*, seria de esperar que o livro se tornasse menos relevante como meio de expressão artística. No entanto, isso não aconteceu. De facto, a tecnologia digital tem tornado mais fácil, e menos penoso, ao artista produzir e distribuir o seu trabalho em todo o mundo, o que é certamente um aspeto positivo. Considerando este fenómeno e dado o seu potencial criativo, não poderá o livro de artista também fornecer um formato que não só desafia as normas de exposição, mas contribui para a sua reinvenção?

De certa forma a exposição *O Livro Disperso* esperou contribuir para a construção de uma ideia de arte contemporânea mais síncrona com os valores atuais, propondo formas de fazer circular ideias críticas que potenciem a interrupção da lógica atual dos espaços de arte mais convencionais. Para tal, através das possibilidades da transitoriedade das artes e sob uma perspetiva exploratória das práticas artísticas extensa ao texto e à publicação de artista, propusemos a um conjunto de artistas que contribuíssem com projetos neste âmbito. Reunimos as obras em duas Casas, no Porto, procurando criar um espaço simbólico e coletivo para ler, pensar e discutir as diversas práticas manifestas nas publicações produzidas por artistas.

Assim, na Casa das Artes, edifício desenhado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura, em 1981, foi criado um espaço relacional que deu lugar à interação com o próprio espaço físico e com as publicações como uma experiência social, retirando a obra artística da sua moldura protetora de unicidade, e na *Sput&Nik The Window*, uma casa particular de um casal de artistas, acolhemos trabalhos que exigiram uma interação mais contida por parte dos visitantes, sugerindo outro tipo de experiências poéticas, mais próximas do contexto de "white cube".

Com as exposições que temos vindo a realizar procurámos criar espaços de ação e criação, lugares cheios de tentativas e erros. Têm sido desafios que nos colocamos a nós próprias, mais do que tudo, e à nossa capacidade de concretização e por isso consideramos que uma exposição é um lugar instável, um espaço mais aberto do que fechado.